

El Arte Superlativo de Japón

Prólogo Comenzando cronológicamente, las sofisticadas obras de kōgei de la era Meiji (1868-1912) desempeñaron un papel importante en el surgimiento del japonismo en la Europa del siglo XIX. Esta exposición itinerante incluye numerosos trabajos contemporáneos ejecutados con técnicas sublimes, así como figuras de juguete de bolas de plástico y reproducciones alimenticias, que ilustran un fuerte compromiso con la labor artesanal. - A través de esta exposición presenta las sobresalientes técnicas de cada obra, así como los mundos de expresión que superan incluso esa destreza y delicadeza. Esperamos que el público pueda apreciar esta parte específica de la cultura creativa japonesa que exalta el trabajo del artesano y que ha demostrado constantemente un profundo sentido de la meticulosidad y la devoción hacia los procesos de producción. - Asimismo agradecemos profundamente a Yūji Yamashita (comisario de la exposición), a los artistas que amablemente han compartido sus obras, y a todas aquellas personas que nos han brindado su generoso apoyo. La Fundación Japón Prólogo La colección de obras que componen esta exposición hacen parte de las actividades de difusión cultural de la Fundación Japón, agencia pública establecida en 1972 con el objetivo de promover la comprensión internacional a través del intercambio cultural. Estas exposiciones itinerantes recorren el extranjero presentando obras de la propia colección de la Fundación y abordan una diversa gama de temas, como la artesanía, la pintura, la fotografía, la arquitectura y el diseño.

Como parte de dichas actividades, organizamos periódicamente exposiciones itinerantes que recorren países extranjeros. Estos eventos se componen de obras de la propia colección de la fundación y abordan temas muy diversos que incluyen artesanía, pintura, fotografía, arquitectura y diseño. De manera constante se llevan a cabo, unas 20 exposiciones que se celebran cada año en más de 100 ciudades.

En esta ocasión nos complace presentar el Arte Superlativo de Japón, una exposición itinerante que nos muestra una colección cohesionada y multidisciplinar de obras y materiales que ponen gran énfasis en técnicas muy desarrolladas, en expresiones y conceptos ingeniosos, y en un alto nivel de perfección, que sorprenden al espectador.

Comenzando cronológicamente, las sofisticadas obras de kōgei de la era Meiji (1868-1912) desempeñaron un papel importante en el surgimiento del japonismo en la Europa del siglo XIX. Esta exposición itinerante incluye numerosos trabajos contemporáneos ejecutados con técnicas sublimes, así como figuras de juguete de bolas de plástico y reproducciones alimenticias, que ilustran un fuerte compromiso con la labor artesanal.

A través de esta exposición presenta las sobresalientes técnicas de cada obra, así como los mundos de expresión que superan incluso esa destreza y delicadeza. Esperamos que el público pueda apreciar esta parte específica de la cultura creativa japonesa que exalta el trabajo del artesano y que ha demostrado constantemente un profundo sentido de la meticulosidad y la devoción hacia los

Figure 1: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、表紙

Figure 2: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、工芸

procesos de producción.

Asimismo agradecemos profundamente a Yūji Yamashita (comisario de la exposición), a los artistas que amablemente han compartido sus obras, y a todas aquellas personas que nos han brindado su generoso apoyo.

La Fundación Japón

Agradecimientos

Además de todos los artistas, nos gustaría agradecer la cooperación de muchas personas y organizaciones que generosamente brindaron su apoyo para la realización de esta exposición.

En particular:

Yuji Yamashita | Department Stores | Co., Ltd. NAKACHO

KONISHI ARTS

Tezzo Nishizawa | Gallery | Koyanagi | nap gallery

Kenjiro Hosaka | Gallery Miyawaki | URANO

Yu Ito | Hormando | Yokodo

Ryuichi Matsubara | IWASAKI CO., LTD.

Masanao Sasaki | KAIYODO

Shinichi Tomoi | MAIDURU CO., LTD.

Daimaru Matsuzakaya | Mizuma Art Gallery

-

Notas:

Excepto en el caso de Yamaguchi Akira, todos los nombres personales japoneses aparecen en Estilo occidental, es decir con el nombre precediendo al apellido.

Los comentarios sobre los artistas/obras se indican a continuación:

[K.H.] Kenjiro Hosaka [Curador, Museo Nacional de Arte Moderno, Tokio]

[M.I.] Masanobu Ito [Director Ejecutivo del Programa, Fundación Japón]

[R. M.] Ryuichi Matsubara [Curador Jefe, Museo Nacional de Arte Moderno, Kioto]

[A.T.] Akira Tatehata [Crítico de arte, Director, Museo de Arte Moderno, Saitama]

- Meiji Era Kogei
- Takahiro Iwasaki
- Satoshi Araki
- Naoki Honjo
- Riusuke Fukahori
- YAMAGUCHI Akira
- Yoshihiro Suda
- Yasuhiro Suzuki
- Kimiyo Mishima
- Figuras producidas por Kaiyodo
- Naoki Nishiwaki
- Takeshi Kitamura
- Muestras de alimentos
- Ichiyo Yamamoto
- Hiroaki Umeda
- Listado de Obras

El Arte Kogei de la Era Meiji

El arte Kogei de la Era Meiji, nació en una nueva era, cuando Japón abrió sus puertas al mundo durante la Restauración Meiji, y junto los estilos tradicionales japoneses y las técnicas con elementos Occidentales bajo radicales políticas de occidentalización. Esos trabajos fueron presentados por todo el mundo a través de exposiciones internacionales, recibiendo atención por su técnica elaborada y exotismo. El gobierno de Japón lo promueve y motiva temporalmente como una industria importante para adquirir moneda extranjera, aunque eventualmente ha declinado por sacrificar la calidad por la cantidad para satisfacer la demanda. Hoy en día, muchas obras están regresando a Japón y están siendo reevaluadas domésticamente, y ganando interés significativo y refiriéndose a su arte superior por sus refinadas técnicas.

Figure 3: 日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、工芸

Los “Utensilios esmaltados Cloisonné” y la “metalurgia martillada”, son ambas disciplinas de obras artísticas metálicas. El “Alambrado Cloisonné” (No.01 y No.02) es una técnica de creación de formas finas y patrones en un jarrón metálico por medio de alambres de cobre o de oro, seguido de la aplicación de vidrio coloreado en el espacio entre los alambres, finalmente cociéndola y puliéndola hasta convertirla en una hermosa obra. Como el espectador puede ver, los alambres extremadamente delgados han sido elaborados dando formas a flores, pájaros, hojas, y ramas con el vidrio coloreado aplicado dentro de ellos brillando en tonos vivos. Además, el cangrejo ermitaño y el cangrejo creado a través de la forja de latón (No.03) están hechos para que sus manos y piernas se puedan mover libremente. En realidad, tomando este trabajo entre sus manos, la gente no puede evitar sorprenderse por la manera en que ellos se mueven cuando son manipulados.

“Los utensilios Satsuma” es un tipo de cerámica hecho en el dominio Satsuma (en la región suroeste del archipiélago japonés) desde el final del siglo 16. Después de la era Meiji, Satsuma se convirtió en parte de la Prefectura de Kagoshima, sin embargo a la cerámica se le continúa llamando hoy en día con su nombre original. Las decoraciones y los patrones están pintados en bellas vasijas de color marfil con esmalte sobre vidriado y hoja de oro para producir una obra elaboradamente notable. Muchas obras fueron exportadas al extranjero y ganaron creciente popularidad, sin embargo no pudieron responder a esa demanda solo en Kagoshima, y la producción de los utensilios de Satsuma también empezó en Kyoto. Esto es a lo que se llama utensilios KyoSatsuma, con muchas alfarerías comprometidas en la producción de KyoSatsuma centrándose en el taller de Kinkozan el cual está incluido en esta exhibición. (No.04) Una característica de los utensilios de Kyo-Satsuma son las expresiones más detalladas en la superficie de las vasijas concebido a través de su fuente de imágenes siendo pintadas por talentosos artistas de renombradas escuelas de pintura de Kyoto, en efecto fascinando a los espectadores con el glamour de la hoja de oro.

El “Bordado de seda” puede considerarse como una característica significativa de los textiles de la Era Meiji. Los textiles ordinarios constituían una necesidad básica para la ropa como los kimonos. Sin embargo, en la Era Meiji, se vieron emerger artesanos en el campo textil con la habilidad de crear expresiones a través del bordado y el Birodo Yuzeun (un método de pasta resistente de teñido en tela de terciopelo) que ha igualado a la calidad de la pintura, creando y exportando muchas obras. (No.7) Las técnicas de producir y teñir hilos de diferentes grosores, y además la habilidad de bordar decenas de miles de hilos a mano da lugar al nacimiento de obras que son confundidas con pinturas realistas.

Entre las varias técnicas de lacado, el “Lacado Makie” es considerado una habilidad importante para aplicar en la decoración de vasijas, y ha sido usada en varias obras y muebles, así como también en arquitectura en madera. Primero que todo, se aplica laca negra y roja a la superficie de madera, sobre la cual se pintan imágenes y patrones en oro. Como la laca no se solidifica a menos que el nivel de humedad alcance arriba del 70%, esta cualidad de no endurecerse a temperatura ambiente es usada como ventaja para aplicar polvo de oro

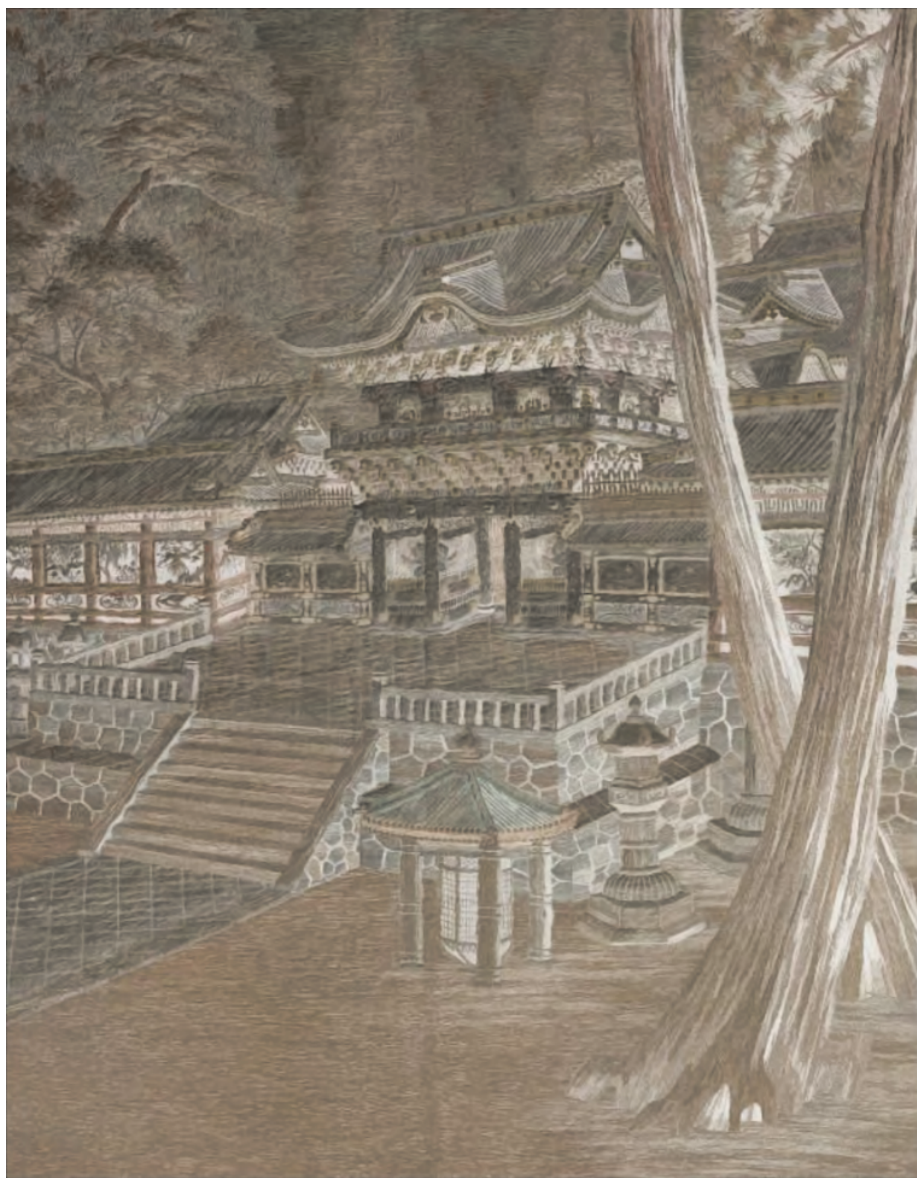

Figure 4: 日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、工芸

y pintura dorada con una brocha dura para decorar la superficie. Como la superficie no es suave, como pintar en papel o seda, se requiere un nivel de técnica extraordinario. Los contenedores con forma de concha presentados en la exhibición (No.06) son usados para almacenar fragancias de incienso, sin embargo, son considerados como símbolo de suerte como las dos conchas juntas también significan la armonía entre el esposo y la esposa. [R.M.]

Satoshi Araki

Satoshi Araki (nacido en 1969), conocido como Araki, ha creado muchas obras de diorama y se llama a sí mismo como un "artista de paisajes". La palabra 'escena', que debe haber sido tomada de la traducción de la palabra japonesa 'diorama' (modelo de escena), significaba originalmente un paisaje o escena que conmueve el corazón humano. El nombre 'Jojobi' sugiere el orgullo del artista por tratar de expresar el mundo a través del poder y la habilidad humana, en lugar de una copia en 3D o la reproducción por computadora. Araki, que creció viendo películas de efectos especiales usando miniaturas como Godzilla y Ultraman, se unió a un fabricante de electrodomésticos como diseñador. Durante un tiempo, ejercía un doble trabajo como empleado y escritor de dioramas, pero en los últimos años tiene una carrera única al convertirse en autónomo.'

| Las obras expuestas en esta exposición son "En un Rincón de la Ciudad" (No. 8) y "Estudio de Fotografía" (No. 9). "En el Rincón de la Ciudad" es una escena que parece existir en cualquier parte, pero no es así, es creada por su propia imaginación, incluyendo el entorno circundante de una esquina de una ciudad imaginaria. Los detalles como los vertederos de basura y las latas vacías desechadas (latas en miniatura con una altura de unos 3,5 mm) son totalmente realistas. Por otro lado, el "Estudio de Fotografía" no es una recreación de los rascacielos de Tokio, sino un elaborado diorama del decorado utilizado para un rodaje. Por lo tanto, parece que el paisaje previsto por Araki se aprecia mejor si este trabajo se ve a través del ojo de una cámara en lugar de a simple vista. Ver los dioramas de Araki en persona es algo único. Los trabajos de Araki ya son conocidos por los usuarios de internet en el extranjero, pero esta será la primera vez que el trabajo real se mostrará en el extranjero. [M. I.]

Riusuke Fukahori

Riusuke Fukahori (b.1973) se refiere a su estudio personal que cuenta con filas de tanques de peces dorados como "el estudio de peces dorados". Fukahori afirma que "los peces dorados son criados a través de una manipulación genética del carpín, y además de ser reconocido como una forma de oficio, que muy bien representa la persistente búsqueda y obsesión japonesa respecto a la belleza". Hay cuentos legendarios sobre cómo los artistas de Nihonga (estilo de pintura japonesa) que se especializan en pinturas de flores y pájaros han colocado aviarios en los jardines de sus hogares y se han dedicado profundamente a la producción de sketches, sin embargo, Fukahori ha continuado canalizando su atención indivisa hacia el pez dorado por más de 15 años de su práctica artís-

Figure 5: 日本のスプラティフ芸術展の冊子、2025 年の画像、アラキサトシ

Figure 6: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、深堀隆介

tica.

A pesar de que el trabajo de Fukahori a primera vista parece ser tridimensional, como que preservara especímenes reales de peces dorados en acrílico, en realidad son pinturas genuinas. El método de producción abarca pintura con acrílico sobre resina líquida transparente solidificada, luego otra capa de resina sobre la cual la pintura es aplicada nuevamente. Con la repetición de este proceso y sobreponiendo numerosas capas de pintura, emerge una interpretación tridimensional de peces dorados. La resina utilizada para crear cada capa incrementa meramente unos pocos milímetros, y dado que el soporte medio es hecho de resina, es un proceso de una sola oportunidad que no puede ser ajustado o reelaborado. Este proceso de crear pinturas tridimensionales como algo que requiere altos niveles de delicadeza, tiempo y perseverancia, podría ser definido, en sí mismo como "arte superlativo".

Fukahori sorprende a los espectadores al permitir que los peces dorados se manifiesten dentro de los contenedores donde menos se espera verlos, desde tubos y tazas de madera, hasta en latas vacías aplastadas y mesas de dibujo. El trabajo presentado en la exhibición, cinco peces dorados están liberados en una olla barnizada vieja y usada. Las ondas del agua dan la impresión de realidad, y dotan a los peces dorados de un sentido de vida eterna. [M. I.]

Yoshihiro Suda

Yoshihiro Suda (1969) se comprometió consistentemente en la producción de esculturas delicadas de madera, incluso antes de que el término "arte superlativo" fuera a ganar amplio reconocimiento en Japón. La experiencia de crear una escultura de madera realista portando una pieza de disecada de pulpo para una tarea de arte en la Universidad, ha servido como un momento crucial para que él persiguiera su práctica artística actual. Suda crea trabajos que son convincentemente confundidos como objetos reales a través del tallado y pintura de piezas de la magnolia blanca japonesa, la cual es conocida por su textura dura y su fuerte resistencia al agua. Sus piezas favoritas incluyen flores como las campanillas, los tulipanes, rosas, lirios, y camelias, árboles como la magnolia, así como pasto y hojas caídas.

Otra característica de Suda es la forma en la cual muy a menudo adopta el método de instalación, al enfatizar la relación entre las esculturas de madera y el espacio de exhibición. En sus exhibiciones es usual que una sola flor o pasto sea colocado sutilmente en un espacio amplio como presentación, y no es poco común que los observadores se encuentren así mismos buscando la exhibición. En una ocasión, un miembro del equipo de limpieza movió accidentalmente uno de los trabajos de Suda que representaba a una hierba. Fue un incidente que inesperadamente demostró lo mucho que la pieza parecía exactamente igual al objeto real.

En su exhibición itinerante de larga duración, dichos elementos ya no son presentados y en su lugar Suda introduce un nuevo trabajo que consiste en una

Figure 7: 日本のスプラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、須田悦弘

bella camelia con una sola hoja. En Japón, las camelias son consideradas las mejores flores para decorar la ceremonia del té, además, había una superstición en la época del samurái en las que las consideraban de mala suerte, por la forma en que toda la flor cae cuando se marchita similar a una cabeza caída cortada por una espada. Se espera que los observadores se sumerjan en el mundo de la belleza refinada que descarta todo menos la presencia de una sola flor. [M. I.]

Kimiyo Mishima

Kimiyo Mishima nació en Osaka en 1932. Inicialmente trabajó como pintora, Mishima estableció su figura como artista al recibir el 9° Premio Anual de la Exposición Shell en 1965. Después de eso entró al mundo de la cerámica, Michima ganó reconocimiento por su trabajo Paquete 78 (1978) en el que ella creó botellas y cajas de cartón a través de transferir imágenes a superficies cerámicas por el proceso de serigrafía. Desde entonces, ella ha continuado sorprendiendo a su público con sus obras que transfieren diferentes tipos de cuestiones impresas como periódicos, revistas y comics a las variadas formas cerámicas que ella ha creado. La obra destacada en esta exhibición comprende un basurero lleno con un arreglo de latas vacías. Aunque el basurero en si está hecho de metal, las latas puestas adentro han sido creadas a través de una combinación de ambas, transferencias de imágenes y el acristalamiento manual, de ese modo es significativamente más elaborado que sus otras obras en cerámica. Cuando el público ve por primera vez la obra, ellos están completamente ajenos de que las latas están hechas de cerámica, solo para ser sorprendidos al darse cuenta de su verdadera naturaleza al observar detalladamente. Este es en efecto un ejemplo preciso de su superioridad artística.

El trabajo de Mishima ha sido presentado en numerosas exhibiciones de cerámica contemporánea japonesa, tanto en Estados Unidos y en Europa por sus expresiones innovadoras que sirven para expandir las posibilidades de la cerámica. Mishima también ha recibido la Medalla de Oro en la "Exhibición de Cerámica Internacional de Faenza" (Faenza, Italia), nombrada como el premio más prestigioso en el campo de la cerámica. [R.M.]

Naoki Nishiwaki

Naoki Nishiwaki (n.1977) crea líneas de dibujo intrincadas y precisas fundamentalmente a través del uso de lapiceros de punta de bola, dentro del cual con finos patrones que solo son distinguidos al observar de cerca y son repetidos infinitamente para cubrir todo el plano de la pintura. Hay dos patrones principales de los que se ha apropiado Nishiwaki; uno en el que hay imágenes características de los gatos al que él se refiere como Lleno de gatos, que están dibujados de manera compacta y proliferativa dentro de la pantalla. A primera vista la obra parece como un dibujo, sobre todo, sin un centro designado, aunque cuando se ve detenidamente uno puede ver al primer gato que ha sido dibujado en el centro de la imagen de la cual una línea sin quiebre de gatos se representan hacia los bordes. El otro patrón es una reminiscencia de cuerdas trenzadas, que también

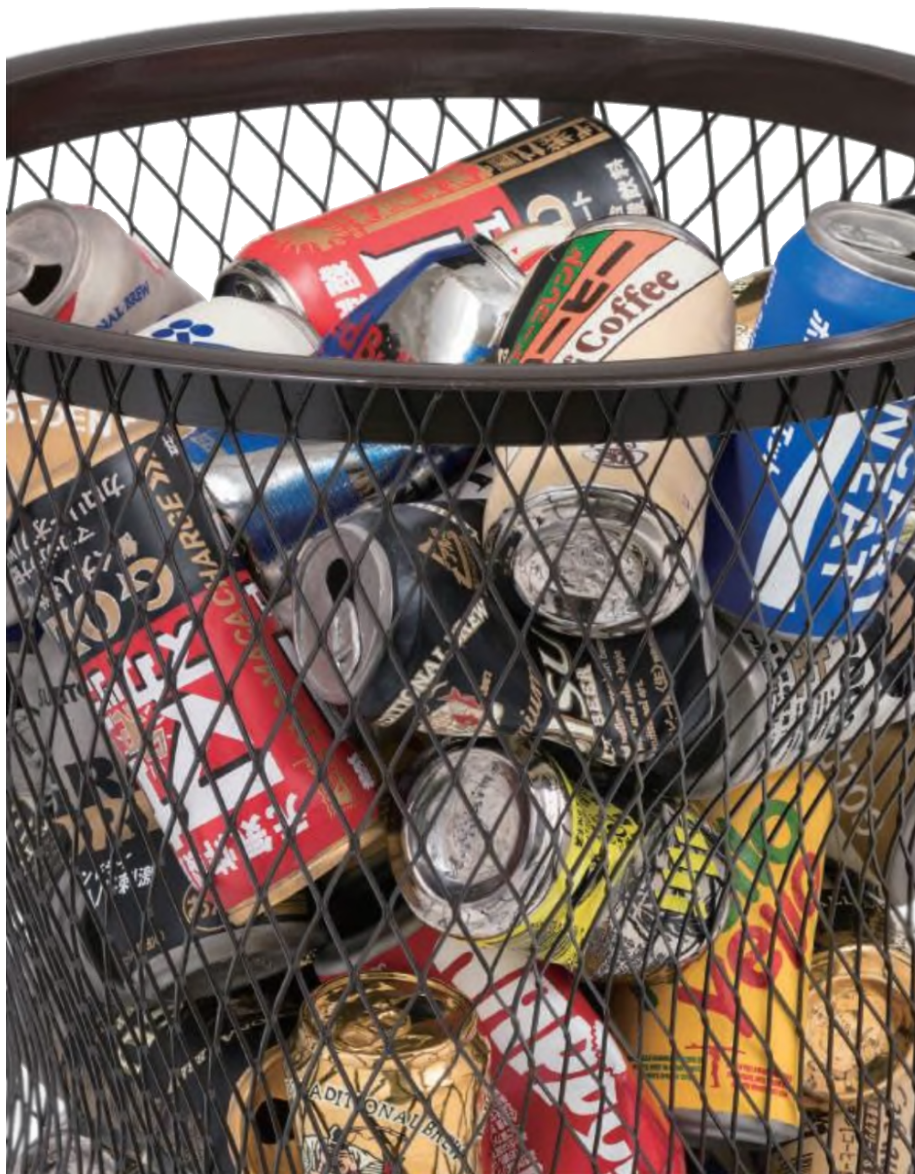

Figure 8: 日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、三島喜美代

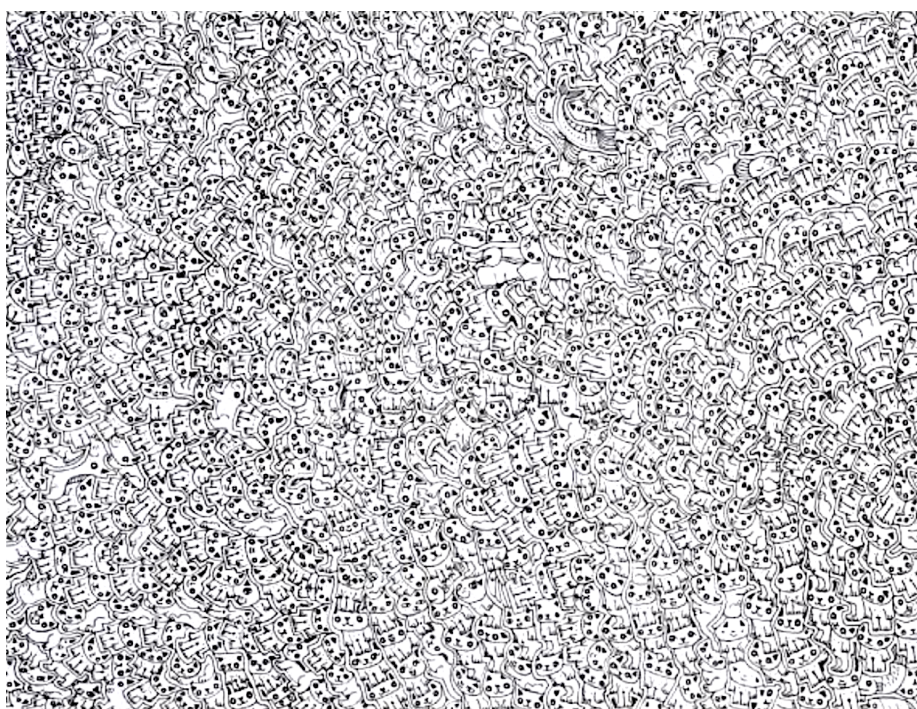

Figure 9: 日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、西脇直毅

consiste en imágenes que crecen hacia afuera en espirales, ramificándose desde los tallos uno después de otro como las hojas de una planta, creando una serie de remolinos grandes y pequeños en varios lugares. Lo que se realiza son el resultado de obras pictóricas que albergan un sentido casi fetichista de la vida y la vitalidad.

Nishiwaki también ha intentado crear obras concéntricas que representan los dos patrones de Lleno de gatos y Trenzas en una serie de hebras alternas. A pesar de haber trabajado exhaustivamente en negro, en los últimos años él ha usado lapiceros de punta de bola de varios colores vivos como el rojo, azul y tonos verdes.

Las obras de Nishiwaki están fundadas sobre los principios obsesivos de la repetición sin fin y la proliferación. Sin embargo, uno no puede dejar de sorprenderse por como él continúa produciendo una obra que sirva para impresionar su rica y única sensibilidad, a través de medios de un proceso casi mecánico que implica un nivel extraordinario de resistencia. El mundo de las obras de Nishiwaki que simultáneamente permea con una rica poesía y cierto aire de humor, sin duda continúa atrayendo y fascinando nuestra percepción visual. [A. T.]

Este texto es una reimpresión del catálogo de exhibición para "This is Amazing!" 2015-2016

Takeshi Kitamura

Nacido en Kioto en 1935 y comenzó su carrera en la industria del tejido en Nishijin, Kioto, en 1951. Kitamura adquirió técnicas avanzadas y muchos conocimientos tras formarse en diversos talleres en Nishijin. A medida que pasó el tiempo Kitamura desarrolló y persiguió su propia técnica, obteniendo así mucho reconocimiento por su trabajo. En 1965 participó por primera vez en la "2° Exposición de Artesanía Tradicional de Textiles Japonesa" por lo que recibió el premio de parte del Presidente de la Asociación de Artesanía de Japón. Con la designación de 'ra' (un tejido transparente de tipo gasa trenzado en espiral), como un importante bien cultural intangible (llamado "Tesoro Nacional Viviente") en 1995, y la de los 'tatenishiki' (weave brocade) en 2000. Kitamura ha sido muy apreciado como uno de los principales artistas de la actualidad que se dedica a incansables esfuerzos para abrir nuevos horizontes para las telas tejidas a través de sus habilidades sobresalientes y su sensibilidad contemporánea.

El 'ra' que se muestra en la exposición, ya se había encontrado hace más de 2000 años durante la dinastía Han en China, seduciendo al público, con la belleza de su tejido transparente que comprende una técnica compleja conocida como 'mojiko-ami' (una técnica específica y tejido retorcido). Además, Kitamura no solo se ha limitado a recrear antiguas técnicas de tejido en declive desde la Edad Media, sino que también es reconocido como uno de los precursores en el campo del 'ra' contemporáneo, como su obra Tomon-ra que construye patrones, así como luces y sombras a través de movimientos inéditos y dinámicos del hilo de urdimbre. [R. M.]

Figure 10: 日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、北村武資

Ichijo Yamamoto

Figure 11: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、山本一洋

Nació en la prefectura de Nagasaki en 1944; comenzó a trabajar en la cerámica después de recibir entrenamiento en la producción de cerámica Arita en su casa en Yamauchi, Takeo. Debido a su experiencia en la fabricación de porcelana Arita desde muy joven, desarrollo y perfecciono gradualmente sus habilidades en esta área. En 1985, comenzó sus estudios de vidriado de platino de alta pureza, las cuales le sirvieron para formar sus bases para sus técnicas actuales en vidriado de platino. Durante tres años consecutivos a partir de 1986, su obra fue galardonada con un premio en el "Salón de París: en la Exposición de Arte Japonés", lo que le permitió establecer su figura y reputación. Sin embargo, Yamamoto no había participado en ningún grupo o asociación de artistas, sino que continuaba participando en una práctica independiente que se centraba en presentar obras en exposiciones individuales. En 1989 realizó su primera exposición individual de trabajos de vidriado de platino, recibiendo muchos elogios por la ejecución de sus elaboradas técnicas que indicaban aspectos de un arte superlativo. Desde entonces, ha producido numerosos trabajos de esmalte

de platino y ha aparecido en varios medios. La 'Exposición de Ichiyo Yamamoto' que se llevó a cabo como parte del "Centenario de la Exposición Panamá-California: Memorial de Inauguración del Pabellón Inamori" sirvió como una retrospectiva integral de sus obras de cerámica y recibió un gran reconocimiento internacional.

Las obras presentadas con motivo de esta exposición han sido decoradas con esmalte de platino y aparentemente dan la impresión de joyas. La técnica del vidriado de platino es un proceso minucioso que implica aplicar cuidadosamente la misma arcilla de porcelana utilizada para producir el cuerpo de la vasija una vez más en su superficie, superponiendo más capas de platino licuado en las secciones elevadas y dejando que fragüe durante la cocción. Al requerir de dos a tres veces más etapas de cocción desde su primer fuego de bisque en comparación con la cerámica estándar, se puede decir que es una técnica que verdaderamente encarna las filosofías del arte superlativo. [R. M.]

Hiroaki Umeda

En las representaciones de danza estándar, a menudo ocurre que la coreografía, la danza, la iluminación y la música se producen por separado. Sin embargo, con Hiroaki Umeda sucede lo contrario (n. 1977) ya que participa de manera coherente en todos los elementos de la producción, incluyendo las imágenes que se proyectan en el escenario.

Esta obra de video *Holistic Strata Screen* (Pantalla de estratos holísticos) se basa en una actuación del mismo título. Los movimientos del cuerpo varían de un momento a otro, a veces rápidos, a veces relajados y en otros casos completamente inmóviles con la boca abierta del artista. Las imágenes se mueven en correspondiendo a tales movimientos corporales y viceversa, el cuerpo se mueve de acuerdo con el movimiento de las proyecciones. En ciertas ocasiones, la imagen=entorno se transformaría repentinamente, quedando el cuerpo atrás. Dependiendo de los cambios en la imagen, parece estar acercándose o alejándose del cuerpo; es decir, podría describirse como dando la impresión de que el tamaño del espacio mismo se transforma. Lo interesante es que a pesar de que todos los elementos están vinculados sincrónicamente, al mismo tiempo se presenta como algo improvisado.

Como se mencionó, la obra ha sido analizada por separado en términos de cuerpo y espacio, pero esto es solo por cuestión de conveniencia. En realidad, lo que existe entre cuerpo/espacio/música/imagen es una organicidad perfecta que no puede clasificarse distintamente. En otras palabras, es aquello que es holístico. De hecho, se podría decir que en su conjunto constituye un cierto flujo de energía. En la década de 1950 en Japón, un grupo conocido como el "Taller experimental" involucró la participación de múltiples creadores en una amplia gama de campos con el objetivo de realizar una forma de arte integrada cohesivamente (*Gesamtkunstwerk*). Ahora, más de medio siglo después, Umeda, con todo menos su computadora portátil y su propio cuerpo en el que confiar,

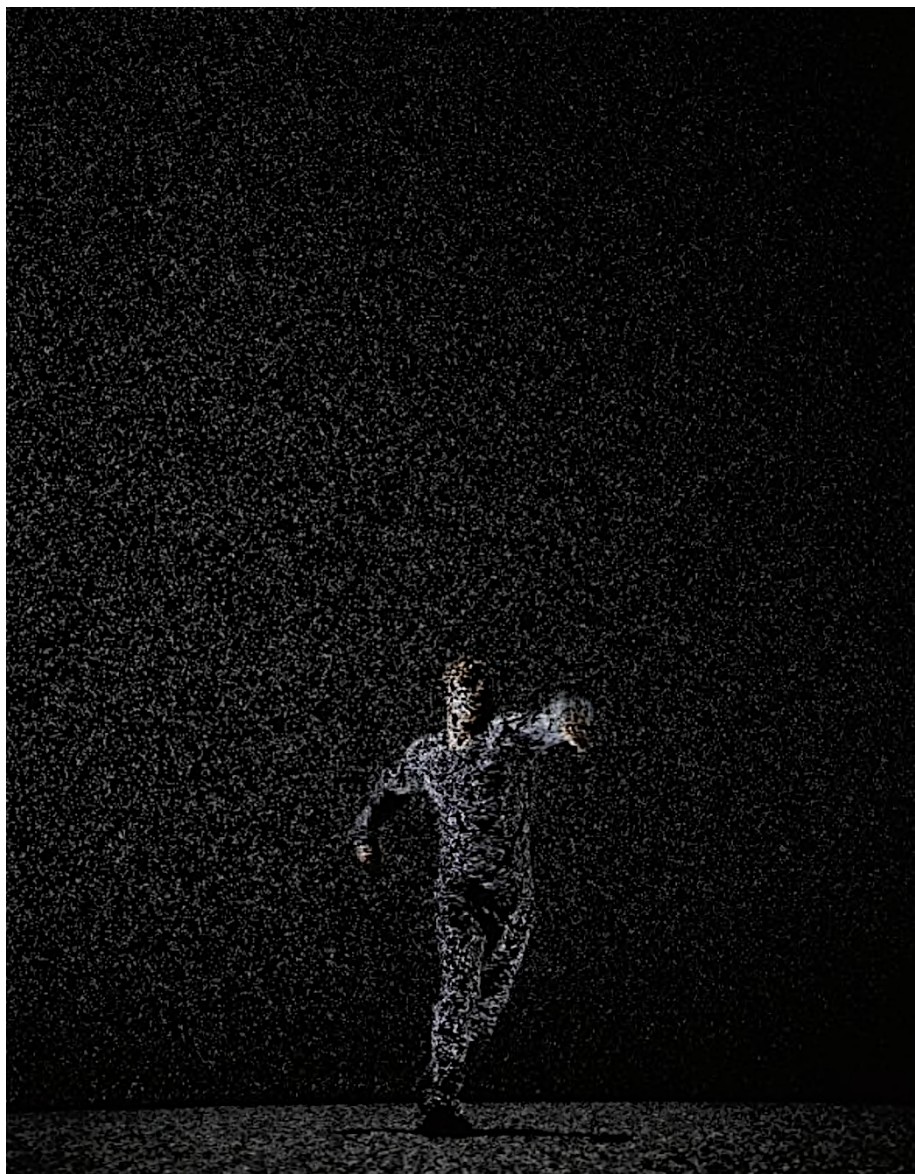

Figure 12: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、梅田宏明

continúa presentando talleres experimentales en todo el mundo que exploran las posibilidades del arte integral. [K. H.]

Takahiro Iwasaki

Figure 13: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、岩崎貴宏

Takahiro Iwasaki (n. 1975) es reconocido por utilizar materiales cotidianos para crear una serie de obras, que transmiten un fino sentido del trabajo manual y la técnica de la “representación figurativa”.

Una de sus principales obras incluye la serie Reflection Model, en la que integra de manera cohesiva modelos de estructuras arquitectónicas como el Templo Kinkaku-ji y el Santuario Itsukushima; con sus imágenes que se reflejan en la superficie del agua sobre la que se encuentran. La otra serie de Iwasaki titulada: “Fuera del desorden”; crea estructuras ordinariamente grandes como torres de acero y fábricas, en una escala minúscula a partir de toallas, cuerdas y cepillos de dientes. Lo que es común en ambos es un sentido del humor y un concepto que intenta desafiar la forma unificada de percibir las cosas, así como la certeza de una manera hábil de hacer a mano.

La exposición presenta una obra de esta última serie. Como se compone de dos partes como un par de pinturas, se denominarán a la izquierda y a la derecha por conveniencia. Las toallas que se han colocado descuidadamente en una pila se transforman en las crestas de una cadena montañosa a través de la representación figurativa. El uso singular del color negro connota el mundo de una pintura en tinta tradicional que representa sansui (literalmente “montañas y agua”). En la cima de la montaña que se prevé como un lugar de belleza escénica, se puede observar una torre de transición de acero de pie a la izquierda, y algo así como un parque de diversiones con estructuras que recuerdan a una rueda de la fortuna y una montaña rusa en el lado derecho. Estas “estructuras” se crean a partir de los hilos que se han arrancado de las toallas y son muy detalladas y delicadas. Aunque hay una tendencia a pasarlo por alto en medio del impresionante nivel de habilidad, los aspectos positivos y negativos se expresan respectivamente a la izquierda y derecha. Uno se pregunta si sería demasiado descabellado discernir de este trabajo, el mensaje de que “la sociedad de con-

sumo que disfrutamos se basa en los sacrificios de las regiones locales conectadas entre estas torres de transmisión''. La mirada fría y crítica de Iwasaki hacia la sociedad contemporánea se puede sentir en la naturaleza hermosa pero efímera de su trabajo. [M. I.]

Naoki Honjo

Figure 14: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、本城直季

Naoki Honjo (n. 1978) es el único fotógrafo cuyo trabajo se presenta en esta exposición. La fotografía se inventó en el siglo XIX como una herramienta para capturar la realidad, pero se podría decir que otra función de la fotografía es proporcionar a las personas una perspectiva diferente del día a día para cambiar la forma en la que se percibe el mundo. Honjo toma escenas mundanas que observamos en nuestra vida cotidiana y las transforma para que parezcan paisajes "hechos artificialmente". A primera vista, sus fotografías se presentan como si hubieran capturado modelos miniatura, sin embargo, los espectadores se sorprenden al darse cuenta que las fotografías son, en realidad imágenes de paisajes reales tomadas con técnicas particulares. Honjo, quien menciona su deseo de "expresar la sensación artificial de la ciudad" a través de su trabajo, sirve para enfatizar la ficción del mundo en el que vivimos.

Cuatro de las cinco obras presentadas en esta exposición pertenecen a la serie

Planeta Pequeño, el primer foto libro de Honjo y trabajo por el que recibió el Premio Kimura Ihei otorgado a fotógrafos emergentes en Japón. Todas las obras han sido filmadas desde el cielo o desde una distancia significativa utilizando una cámara de gran tamaño. Al usar el efecto del lente de cambio de inclinación, el enfoque se concentra en una sola parte de la imagen y desenfoca el contorno, es así como se concibe un paisaje presentado de forma miniatura. En particular, Tokio, Japón 2005 (núm. 14), la fotografía de una piscina en una impresión a gran escala de 120 x 150 centímetros, presenta a personas jugando en el agua con minuciosa precisión y detalle en medio de una vívida variedad de colores, y es una obra monumental que representa la obra temprana de Honjo.

Se sugiere que las obras de Honjo se vean junto con las obras de diorama altamente detalladas de Satoshi Araki en esta exposición. Muchos espectadores sin duda sentirán una extraña sensación de extrañeza en tales condiciones en las que la realidad y la ficción se integran. [M. I.]

YAMAGUCHI Akira

日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、山口晃

Figure 15: 日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、山口晃

YAMAGUCHI Akira (n. 1969) estudió pintura al óleo y arte Occidental en la universidad, sin embargo, al hacer referencia a los estilos y técnicas de la pintura japonesa premoderna, había llegado a establecer un estilo que represente vívidamente la época contemporánea y que ha funcionado para desafiar la naturaleza y las condiciones del arte japonés actual. En el contexto de sus obras cómicas, pero elaboradamente sofisticadas, también es posible captar destellos de la mirada cínica del artista hacia la sociedad.

La exposición presenta tres reproducciones de acuarelas de Yamaguchi. En Grandes Almacenes: Nihonbashi Mitsukoshi (No. 31), los techos y las paredes del edificio se han quitado de una manera que se observa a menudo en los rollos de imágenes medievales, y se representa la abrumadora multitud de personas reunidas dentro de la tienda. Junto con las personas del día a día, los samuráis con espadas y las personas que recuerdan a la gente del pueblo de Edo, así como aquellos vestidos con ropa de estilo moderno, se integran en este paisaje cotidiano y todos parecen comportarse de forma natural.

Grandes almacenes: New Nihonbashi Mitsukoshi (No. 29) es una pintura de una ciudad desde la perspectiva del ojo de un pájaro que sigue las técnicas premodernas de Rakuchu Rakugaizu (pinturas que reflejan vistas en la ciudad de Kioto y sus alrededores) y retrata las bulliciosas calles de un Tokio ficticio. Grupos de personas como si fueran parte de una majestuosa procesión están pintados a lo largo de Nihonbashi (Taikobashi) que una vez sirvió como símbolo de la ciudad de Edo, mientras que debajo del puente se pueden observar automóviles que avanzan a toda velocidad por la autopista Shuto, por lo que aquí también

se presenta una extraña escena surrealista de un paisaje actual. Como es el caso de Rakuchu Rakugaizu, las pinturas de Yamaguchi trascienden el tiempo y el espacio con facilidad, invitando a los espectadores a encontrarse con varias escenas a través de las nubes que aparecen en todo el plano de la imagen.

Una publicación de las obras de Yamaguchi va acompañada de una lupa, y también se recomienda que los espectadores traigan una cuando visiten esta exposición. Las representaciones altamente detalladas que fomentan la necesidad de lupas mantienen un sentido inmaculado de consistencia en todas y cada una de las secciones del trabajo. Uno no puede evitar sentirse asombrado por el nivel de meticulosidad pictórica. [M. I.]

Yasuhiro Suzuki

日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、鈴木康広

Figure 16: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、鈴木康広

Yasuhiro Suzuki (n. 1979) se dedica a la producción de obras únicas en un área que no es simplemente discernible como arte o diseño contemporáneo. Sus principales obras incluyen Barco de la Cremallera, un trabajo inspirado en cómo las olas blancas creadas por un velero parecían cremalleras cruzando la tierra, y Manzana Kendama en el que la bola roja de Kendama (bilboquet japonés) es reemplazada por una manzana en relación sobre la ley gravitacional de Newton. Lo que es un hilo común dentro de las obras, es la manera en que se apropian de la técnica de la "representación figurativa". Suzuki toma objetos familiares en nuestro entorno y los transforma vívidamente en cosas que son especiales a través de cambios en la perspectiva desde la que los miramos.

Los Tazones de Repollo (No. 26) son una serie de repollos moldeados con precisión hechos de arcilla de papel. Las hojas de un repollo real se calientan en un microondas a partir del cual se hace un molde con silicona. Mediante el proceso de aplicar finas capas de arcilla de papel al molde y retirarlas con cuidado después de que se hayan secado, Suzuki produjo un total de siete tipos de hojas de col. Tres o más de esas hojas se combinan para crear un repollo, mientras que por sí solas sirven como un "tazón". Suzuki elabora su arte a partir de la siguiente afirmación: "Cuando vi que se había acumulado algo de agua dentro de una hoja de col, descubrí la discreta presencia de un 'cuenco'.

No solo la forma, sino también la dureza y la textura se han reproducido casi al mismo nivel que un repollo real. Siendo tazones, lo ideal sería que los espectadores los tomaran en sus manos para sentir y tener una idea de la textura, sin embargo, en este caso, sugiere compararlo con un repollo real. [M. I.]

Figuras producidas por Kaiyodo

Kaiyodo, comenzó como una pequeña tienda de modelos de plástico, se convirtió en un fabricante de figuras especializado en la creación y venta de kits de garaje

Figure 17: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、海洋堂

(modelos de ensamblaje producidos en pequeñas cantidades) en la década de 1980, y hoy continúa participando en varios proyectos como un grupo único que comprende una diversa gama de talentosos empleados internos de creación de modelos.

Lo que trajo el nombre de Kaiyodo a un amplio reconocimiento más allá de los seguidores, fueron los huevos de chocolate lanzados por Furuta Confectionery Co., Ltd. en 1999. Kaiyodo había sido responsable de fabricar los juguetes que se colocaron dentro del centro hueco del chocolate en forma de huevo. Una serie de figuras que representaban a los animales de Japón que fue propuesta por el fabricante de modelos de Kaiyodo y también Shinobu Matsumura, convirtiéndose en un gran éxito y provocando un auge en la industria de las golosinas con juguetes, captando el interés de adultos y niños. Las pequeñas figuras, con su notable calidad y el vívido uso de colores que las distinguían de los dulces anteriores, su alta calidad no podía resistir la apreciación de los adultos, lo que resultó en que fueran apreciadas como artículos de colección. Kaiyodo ha abierto las posibilidades de figuras que sirven para visualizar los deseos de la gente contemporánea.

Centrándose en la presentación de la colección de animales de Japón para la cual Matsumura había producido los prototipos, esta exposición presenta aproximadamente 100 figuras de la serie Capsule Q Museum que hereda el concepto de juguete de caramelo del huevo de chocolate. Se vende a 300-400 yenes la pieza, aunque las figuras hechas de resina ABS ya no se consideran complementos de productos alimenticios y se tratan como juguetes cápsula por derecho propio, sin embargo, siempre existe la sensación de emoción y anticipación de no saber lo que hay dentro hasta al abrirlo. Mientras que en tamaño miniatura y producidos en masa, el alto nivel que mantienen y la fuerte insistencia en la artesanía sin concesiones se superpone con la actitud de los artesanos de la era Meiji kogeï, y agrega una sensación de vitalidad a la nueva cultura visual del Japón contemporáneo. [M. I.]

Muestras de alimentos

Figure 18: 日本のスバラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、食品サンプル

Muchos restaurantes de Japón son conocidos por colocar una vitrina de exposición para muestras de comida que representan los platos culinarios que se sirven en ese lugar. En lugar de mirar el menú, los visitantes buscan muestras de alimentos que se presentan como representaciones genuinas, verificando así el nombre y el precio del plato y decidiendo qué comer antes de ingresar.

Los grandes almacenes jugaron un papel importante en la popularización de las muestras de alimentos y se dice que se inventaron originalmente en Japón en 1910. Hace poco, los grandes almacenes tenían comedores destinados a las familias, que servían una diversa selección de cocinas, desde comida japonesa hasta platos chinos y occidentales, e incluso ofrecían un menú para niños. Las muestras de alimentos también resultaron útiles debido a la necesidad de atender eficientemente a un gran número de clientes y aumentar las tasas de rotación. De hecho, era un desperdicio exhibir comida real en los escaparates todos los días, además era susceptible decolorarse con el paso del tiempo. Presentar muestras elaboradas de alimentos que parecían impregnar con un aroma sabroso y estimular el apetito había resultado más atractivo para los clientes. Además, las circunstancias financieras, como ser económicamente más favorables a largo plazo, habían fomentado nuevamente la proliferación de muestras de alimentos.

Las primeras muestras de alimentos implicaban hacer un molde de gelatina vegetal y luego llenarlo con cera para moldear su forma. Pero, su debilidad de derretirse y romperse fácilmente había resultado en los últimos años en que la cera fuera sustituida por silicona y resina, lo que permitió realizar molduras más precisas y realistas. Estas muestras de alimentos se producen en principio según el pedido. En respuesta a las solicitudes de los restaurantes que ejecutan ideas para diferenciarse de su competencia, cada muestra de comida está elaborada con un sentido de "individualidad" desde la forma en que se sirve la comida hasta los ingredientes utilizados, así como los tonos de color. De hecho, todas son hechas a mano y se producen gracias a los esfuerzos de los numerosos "artesanos anónimos" que trabajan en las empresas de producción. [M. I.]

Referencia: Yasunobu, Nose, *Los japoneses que comen con los ojos: el nacimiento de las muestras de alimentos* (2002, Asahiya Publishing)

Listado de obras

- 01:** ,Artista Desconocido, Large Cloisonné Incense Burner with, Mt. Fuji and Bird Design, Meiji period (1868-1912), Wire cloisonne, 77.5x phi 27.5 cm,
- 02:** Artista Desconocido, Cloisonné Jar with Quail Design, Meiji period (1868-1912), Wire cloisonne, 12.0x phi 7.3 cm
- 03:** Artista Desconocido, Articulated Hermit Crab / Articulated Crab, Meiji period (1868-1912), Brass, 5x13x10.5 cm, 5.5x18x10 cm
- 04, p.006:** Kinkozan Large Satsuma Vase with Flower Viewing Design Meiji period (1868-1912) Ceramic 48x phi 35 cm
- 05:** Ryozan Okamoto, Openwork Satsuma Incense Burner with, Human Figure Design, Meiji period (1868-1912), Ceramic, 13.9x10.5x9 cm
- 06, p.001:** Artista Desconocido, Lacquer Incense Box in the Shape of a Pair of Clams, Meiji period (1868-1912), Lacquer on wood, 5x13x8 cm
- 07, p.007** Artista Desconocido, Embroidered Hanging with Yomei-

mon Gate at Nikko, Meiji period (1868-1912), Silk, embroidery, 169x101x39 cm

08: Satoshi Araki, In a Corner of a City, 2017, Iron, plastic, polystyrene board, paper,, sand paper, vinyl, oil paint, 3D print, 30x30x21 cm

09, p.008: Satoshi Araki, Movie Studio, 2017, Plastic, wood, paper, sponge, oil paint, 26x47x47 cm

10, p.009: Riusuke Fukahori, Aizuitsu, 2013, Aizu-lacquered kneading bowl found in an antique shop with epoxy resin and acrylic paint, 9.2x40x42 cm

11: Naoki Honjo, Yokohama Kanagawa, Japan 2002, 2002, Chromogenic print, 50.8x60 cm

12: Naoki Honjo, Saitama-Arena Saitama, Japan 2004, 2004, Chromogenic print, 50.8x60 cm

13, p.017: Naoki Honjo, Nakayama Race-Horse-Track Chiba, Japan 2005, 2005, Chromogenic print, 50.8x60 cm

14: Naoki Honjo, Tokyo, Japan 2005, 2005, Chromogenic print, 120x150 cm

15: Naoki Honjo, Kasumigaura-Kita Pier Yokkaichi Mie, Japan 2013, 2013, Chromogenic print, 50.8x60 cm

16, p.016: Takahiro Iwasaki, Out of Disorder (Section), 2017, Clothes, acrylic cases, 61.5x90x20 cm each (a set of 2)

17: Takeshi Kitamura, Tate-nishiki Fabric with Stripe of Hail Pattern, 2002, Silk, 93x85 cm

18: Takeshi Kitamura, Deep-blue Tomon-ra Fabric, 2003, Silk, 93x85 cm

19, cover, p. 013: Takeshi Kitamura, Vermilion Tomon-ra Fabric, 2003, Silk, 93x85 cm

20, p.011: Kimiyo Mishima, Work 17-C, 2017, Printed and painted ceramic, iron, 64x *phi* 51 cm

21: Naoki Nishiwaki, Form of Growth, Blue, 2011, White ballpoint pen on navy colored paper, 75.2x54.9 cm

22: Naoki Nishiwaki, Form of Growth, 2011, Ballpoint pen on paper, 76.7x108.5 cm

23, p.012: Naoki Nishiwaki, Full of Cats, 2012, Ballpoint pen on paper, 76.7x108.5 cm

24: Naoki Nishiwaki, Untitled, 2015, Color ballpoint pens on yellow colored paper, 79.5x109.5 cm

25, p.010: Yoshihiro Suda, Camellia, 2017, Painted on wood, 10x24x18 cm

26, p.019: Yasuhiro Suzuki, Cabbage Bowls, 2004, Paper clay, 15x15x20 cm

27, p.000: Yasuhiro Suzuki, Komorebi Notebook, 2016, Paper, 29.7x21x5 cm

28, p.015: Hiroaki Umeda, Holistic Strata Screen, 2017, Video, 4 minutes 43 seconds

- 29:** YAMAGUCHI Akira, Department Store: New Nihonbashi Mitsukoshi,, ed. 47/50, 2005, Inkjet print, 59.4x84.1 cm
- 30:** YAMAGUCHI Akira, Tokei (Tokyo): Hiroo and Roppongi, ed. 66/70, 2005, Inkjet print, 73.5x65.5 cm
- 31, p.018:** YAMAGUCHI Akira, Department Store: Nihonbashi Mitsukoshi, ed. 33/50, 2011, Inkjet print, 59.4x84.1 cm
- 32, p.014:** Ichiyo Yamamoto, Peacock Pattern (Decorative Pot), 2017, Ceramic, platinum glaze, 20.5x *phi* 22 cm
- 33:** Ichiyo Yamamoto, Rhythmic Movement (Porcelain Box), 2017, Ceramic, platinum glaze, 9.5x *phi* 20.5 cm
- 34:** Kaiyodo, Asura Statue, 2017, Polystone, 40x20x10 cm
- 35, p.020:** Kaiyodo Capsule Q, Animals in Japan 3 | Tokyo, Megapolis And Islands, 4 | Shikoku, 5 | Lake Biwa 6 | Hokkaido | Mammals in Ezo 7 | Yaeyama Islands, Complete Collection of Owls bringing happiness 1, 2, 3; Excavation of Dinosaurs Cretaceous: the Era of Strongest Dinosaurs, the Sea of Plesiosaurus; Night Banquet in the Midsummer: Insects Swarming to Sap Collection of Caterpillars 2 2013-2017, PVC, ABS; ca. 4.5-7x4.5-7 cm each
- 36, p.021:** Food Samples, 2017, Vinyl chloride resin, Courtesy of IWASAKI CO., LTD and, MAIDURU CO., LTD, ca. 7-20.5x6.5-36x6.5-26 cm each
- 37:** Food Sample (Spiny Lobster), 2017, Vinyl chloride resin, Courtesy of MAIDURU CO., LTD, 8x35x19 cm
- 38:** Food Sample (Sashimi Boat), 2017, Vinyl chloride resin, Courtesy of MAIDURU CO., LTD, 24x46x15.5 cm

日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、裏表紙

Figure 19: 日本のスパラティブ芸術展の冊子、2025 年の画像、裏表紙